

นวัตกรรมประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจิน

Zhou Guojin’s innovativeness in modern ceramic art

โจวฟาง
ภวษา เรืองชีวิน
ภรติ พันธุภากร

บทคัดย่อ

ศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจินมีภาษาศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่ปี 1950 โจวกั๋วเจินมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณของเครื่องเคลือบจีนที่มีอายุกว่าพันปี และเป็นผู้สร้างคุณูปการต่อการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน โดยมีความตั้งใจ “สืบทอดโดยไม่คัดลอก สร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยไม่ลืมรากเหง้า” ในปี 1954-1959 เป็นยุคหมอก หมายถึง ช่วงเวลาแห่งการรับรู้ที่คลุมเครือ โจวกั๋วเจินต้องการสร้างแนวความคิดทางศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การสร้างสรรค์ในยุคหมอก ใช้อุปกรณ์ประกอบที่เรียบง่าย สมจริงเป็นธรรมชาติ มีความประสานผสมกลมกลืนระหว่าง “มุมมอง รูปร่าง วิญญาณ และอารมณ์” ในปี 1960-1981 เป็นยุคสุนทรีภาพ โจวกั๋วเจินเริ่มแสวงหาความสมบูรณ์ของรูปารักรูปรวม มีการตกแต่งโดยการใช้น้ำเคลือบสี ทำให้ผลงานมีเสน่ห์ น่าดึงดูด และน่าสนใจ ในปี 1981-1988 เป็นยุคโบราณ โจวกั๋วเจินได้พบแก่นแท้ของความงาม การแสดงออกถึง ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของมนุษย์กับธรรมชาติ” อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมตะวันออก ในปี 1988-2007 เป็นยุคการแสดงออกใหม่ เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลง สร้างจิตสำนึก การขึ้นรูปที่เป็นการอนุรักษ์กับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดมุมมองความคิด “ศิลปะการสร้างเครื่องเคลือบดินเผา แบบดั้งเดิมเป็นงานฝีมือที่บริสุทธิ์ที่สุด และชิ้นงานจะถูกปกคลุมไปด้วยรอยนิ้วมือที่ถือเป็นรอยประทับทางอารมณ์ มีจิตวิญญาณของศิลปิน ที่เป็นอิสระในการสร้างผลงาน สามารถระบายจินตนาการและ พลังได้อย่างเต็มที่” ในปี 2007- ปัจจุบัน เป็นยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ โจวกั๋วเจินได้สร้างเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ ก้าวข้ามขีดจำกัด สะท้อนถึงลักษณะของยุคสมัย เป็นอุดมคติ และสุนทรีภาพของคนรุ่นใหม่”

คำสำคัญ : นวัตกรรมประติมากรรมเครื่องเคลือบ, เครื่องเคลือบสมัยใหม่, โจวกั๋วเจิน

Abstract

Contemporary ceramic art by Zhou Guojin has been of significant interest since the 1950s. Zhou Guojin has played a pivotal role in fostering the transmission of cultural heritage and spiritual values inherent in Chinese ceramics, which have a history spanning over a millennium. Moreover, he has been instrumental in promoting and advancing contemporary ceramic art in China, with a deliberate intention to “inherit without imitation, create anew without forsaking roots.” During the period from 1954 to 1959, characterized as “the era of fog,” a period of heightened awareness and exploration, Zhou Guojin sought to cultivate artistic ideologies conducive to creative innovation. This creative endeavor during the era of fog involved employing simplistic elements, embracing natural realism, and harmonizing “perspectives, forms, spirits, and emotions.” Subsequently, from 1960 to 1981, marked “ the era of prosperity,” wherein Zhou Guojin embarked on a quest for aesthetic perfection in forms. This period witnessed embellishments through the application of colorful glazes, rendering artworks charming, captivating, and intriguing. Transitioning to “ the era of antiquity “ from 1981 to 1988, Zhou Guojin delved into the essence of true beauty, expressing reverence towards nature and emphasizing the intrinsic unity between humanity and the natural world, characteristic of Eastern culture. The period spanning from 1988 to 2007 marked “ the era of new expression,” characterized by transformative shifts and consciousness-raising endeavors. Here, Zhou Guojin advocated for “an art form that embraced evolving outcomes, encouraging perspectives that viewed traditional ceramic craftsmanship as the epitome of purity, marked by emotional imprints akin to the artist’s fingerprints, thereby enabling artists to create with unrestricted imagination and vigor”. From 2007 to the present is the era of embracing the vast environment. Zhou Guojin’s artistic endeavors have transcended boundaries, as evidenced by his creation of large-scale ceramics, reflective of the expansive nature of contemporary times. This period epitomizes an optimistic outlook and the prosperity emblematic of the current generation’s ethos and aspirations.

Keywords: Innovativeness in modern ceramic art, Modern ceramic art, Zhou Guojin

บทนำ

ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้เกิดขบวนการปฏิรูปศิลปะอย่างต่อเนื่องภายใต้อิทธิพลของศิลปะกระแสหลัก เช่น จิตรกรรมและประติมากรรมสมัยใหม่ ทำให้ขอบเขตของศิลปะเครื่องเคลือบเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ใช้สอยและเป็นงานศิลปะหัตถกรรม ไปสู่รูปแบบทางศิลปะบริสุทธิ์ที่สื่อถึงจิตวิญญาณและอารมณ์ วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้ถูกผสมผสานเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ และกลายการแสดงออกทางศิลปะเครื่องเคลือบ ซึ่งเป็นการพลิกโฉมแนวทางการสร้างสรรค์ “ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่”

ศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศจีนด้วยความเป็นอิสระ ผ่านยุคสมัยต่าง ๆ มาผ่านการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพของชาวจีนในช่วงแรกของการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบ เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “การเชื่อมต่อกับโลก” ศิลปินเครื่องเคลือบหลายคนเลียนแบบศิลปะเครื่องเคลือบตะวันตกสมัยใหม่ โดยเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ล้าหลังการผสมผสานความเป็นสากลตามกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างผลงานที่มีความทันสมัยในแบบตะวันตก แต่ในฐานะประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมเครื่องเคลือบอันยิ่งใหญ่และยาวนาน การจะสร้างแนวคิดและทัศนคติใหม่ที่มีต่อศิลปะเครื่องเคลือบ โดยจะรักษาทักษะดั้งเดิมกับการก้าวข้ามผ่านแนวคิดดั้งเดิม และเป็นที่ยอมรับแนวคิดทางศิลปะสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ ศิลปินผู้บุกเบิกด้านเครื่องเคลือบ เช่น โจวกั๋วเจินและศิลปินท่านอื่น ๆ จึงเล็งเห็นถึงภารกิจในการสร้างหน้าประวัติศาสตร์งานศิลปะเครื่องเคลือบของจีนให้มีความทันสมัย ซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษในการทำงานอย่างหนักเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับงานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่

ด้วยศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบรูปสัตว์ของโจวกั๋วเจิน มีภาษาศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากผู้คนจากทุกสาขาอาชีพทั้งในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 1950 โจวกั๋วเจินมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณของศิลปะเครื่องเคลือบจีนที่ยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปี และเป็นผู้สร้างคุณูปการต่อการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของโจวกั๋วเจินที่ว่า “สืบทอดโดยไม่คัดลอก สร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยไม่ลืมรากเหง้า” สร้างเส้นทางใหม่ในการพัฒนางานศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่อันมีเอกลักษณ์ประจำชาติจีน

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของนวัตกรรมของประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจิน
- 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั๋วเจิน

วิธีการศึกษา

- ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติชีวิตของโจวกัวเจิน
- ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน ทั้ง 5 ยุค
- ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์เทคนิค วิธีการการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
- ขั้นตอนที่ 4 บทสรุป

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติชีวิตของโจวกัวเจิน

วิวัฒนาการของรูปแบบศิลปะของโจวกัวเจิน ในอาชีพการงานสร้างสรรค์ของเขาแล้ว สามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 6 ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ “ยุคหมอก” “ยุคสุนทรีย์ภาพ” “ยุคโบราณ” “ยุคการแสดงผลใหม่” “ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ ” และ “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ช่วงก่อนค.ศ.1960 เป็น “ยุคหมอก”
- ค.ศ.1960 และ 1980 เป็น “ยุคสุนทรีย์ภาพ”
- ค.ศ.1980 และ 1990 เป็น “ยุคโบราณ”
- ค.ศ. 1999 - ค.ศ. 2007 เป็น “ยุคการแสดงผลใหม่”
- ค.ศ. 2007 ถึงปัจจุบัน เป็น “ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ ”
- ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา เป็น “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ”

ในการศึกษาคั้งนี้จะศึกษานวัตกรรมของศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน เมื่อพิจารณาแล้ว จะมีด้วยกัน 5 ยุค ได้แก่ “ยุคหมอก” “ยุคสุนทรีย์ภาพ” “ยุคโบราณ” “ยุคการแสดงผลใหม่” และ “ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ ” ส่วนในยุค 6 “ยุคการสร้างภาพด้วยนิ้วมือ” ไม่จัดอยู่ในประเภทของงานประติมากรรม

ประวัติของโจวกัวเจิน

โจวกัวเจิน เกิดค.ศ. 1931 ที่ เมืองซางเหอตู ตำบลไผ่ไหลว อำเภออันเหริน มณฑลหูหนาน

การศึกษา	
ปี ค.ศ.	
ค.ศ. 1937	เข้าศึกษาที่โรงเรียนเอกชนหมู่บ้านเยวฉือ
ค.ศ. 1938	ศึกษาที่โรงเรียนประถมแห่งชาติเสินโจว
ค.ศ. 1946	ศึกษาต่อที่โรงเรียนครุศาสตร์เจี้ยนอี่ อำเภออันเหริน
ค.ศ. 1948	ศึกษาที่โรงเรียนเทคนิคระดับสูงฉางซา

ค.ศ. 1950	ศึกษาที่สถาบันจิตรศิลป์ซูโจว
ค.ศ. 1951	ศึกษาที่สาขาประติมากรรมของสถาบันจิตรศิลป์ส่วนกลาง
ค.ศ. 1954	เข้าศึกษาที่สถาบันวิจัยเครื่องปั้นดินเผาของกระทรวงจื่งเต๋อเจิ้น เรียนได้เพียง1 ปีและยุติ

ประวัติการทำงาน

ปี	
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1954	เข้าทำงานสถาบันวิจัยเครื่องเคลือบจื่งเต๋อเจิ้น
ค.ศ. 1968 - 1971	ถูกส่งไปเป็นชาวนาในชนบท
ค.ศ. 1971	ทำงานสถาบันวิจัยเครื่องเคลือบจื่งเต๋อเจิ้น
ค.ศ. 1976	สอนที่มหาวิทยาลัยเครื่องเคลือบจื่งเต๋อเจิ้นจนถึงปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ

ปี	
ค.ศ. 1955	ได้รับรางวัลชนะเลิศในนิทรรศการศิลปะและเยาวชนประจำมณฑลเจียงซี
ค.ศ. 1959	“ศิลปินเครื่องเคลือบ”
ค.ศ. 1977	ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสภาประชาชน มณฑลเจียงซีครั้งที่ 5
ค.ศ. 1988	ได้รับรางวัลผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบาแห่งชาติ”
ค.ศ. 1991	ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรชั้นนำเมืองจื่งเต๋อเจิ้น
ค.ศ. 1993	ได้รับรางวัล “เหรียญแห่งศตวรรษ” จากศูนย์ผู้มีชื่อเสียงของโลก เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ค.ศ. 2013	สหพันธ์อุตสาหกรรมเบาแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัล “ความสำเร็จตลอดชีวิตการศึกษาการออกแบบงานศิลปะเครื่องเคลือบของจีน”
ค.ศ. 2014	สมาคมผู้ประกอบการจีนโลกได้รับรางวัล “เครื่องเคลือบจีนชื่อ “ผู้นำในอุตสาหกรรมประติมากรรม”

โจวกัวเจินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก” โดยศูนย์ผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โจวกัวเจินเป็นศิลปินเครื่องเคลือบและเป็นผู้สอนเครื่องเคลือบสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องต่าง ๆ

มากมาย เช่น “ร่งแห่งการพัฒนาศิลปะเครื่องเคลือบจีนสมัยใหม่” “ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่” “โจวกัวเจินเปรียบเสมือนปีกส์โซ่ของจีน” “ผู้นำรุ่นแรกของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน” “ปรมาจารย์ด้านเครื่องเคลือบ” และ “ปรมาจารย์แห่งยุค”

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน ทั้ง 5 ยุค ผลงานและวิวัฒนาการรูปแบบทางศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจิน แบ่งออกเป็น 5 ช่วงเวลาประกอบด้วย

1.ช่วงก่อนค.ศ. 1960 เรียกว่า ยุคหมอก (ค.ศ.1954 - ค.ศ. 1959)
ที่เรียกว่า “ยุคหมอก” หมายถึงช่วงเวลาแห่งการรับรู้ที่คลุมเครือ โจวกัวเจิน สำเร็จการศึกษาจากแผนกประติมากรรมของสถาบันจิตรศิลป์ส่วนกลาง ในปีค.ศ. 1954 และมาที่จิ่งเต๋อเจินเป็นครั้งแรก ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาแตกต่างอย่างมากจาก “Millennium Porcelain Capital” ในจินตนาการของเขา โจวกัวเจิน จึงได้ใช้ความล้าหลังของจิ่งเต๋อเจิน เป็นแรงขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกัวเจินในยุคหมอก ที่คัดเลือกมา 5 ชิ้น ประกอบด้วย

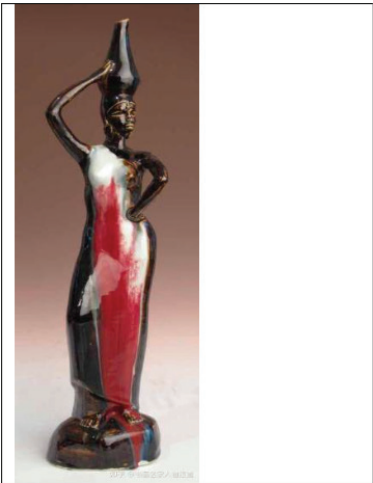
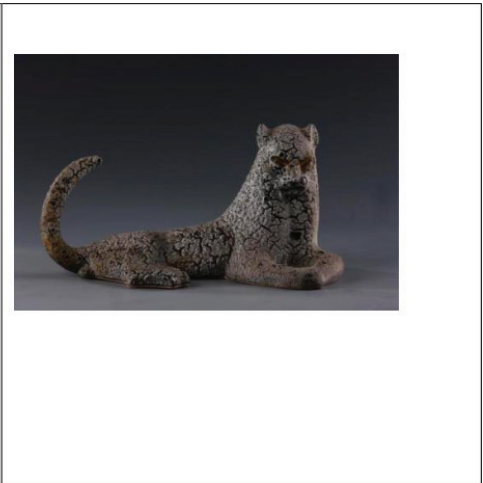
1.1ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “ A child playing slingshot”	1.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “ Welcome to Spring”	1.3 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “ East Mountain in Sight”

1.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “A Good Aunt in the Commune”	1.5 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) :: “Brothers”

ชุดภาพประกอบที่ 1 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกัวเจิน “ยุคหมอก”

2. ยุคสุนทรียภาพ (ค.ศ.1960 - ค.ศ. 1981) เมื่อโจวกัวเจินเริ่มแสวงหาความสมบูรณ์ของรูปร่างรูปทรง มีการตกแต่งโดยการใช้น้ำเคลือบสี เขามผสมผสานการเคลือบสีแบบดั้งเดิมต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางศิลปะใหม่ ๆ ส่งผลให้ผลงานมีเสน่ห์ น่าดึงดูด และน่าสนใจ เคลือบสีใช้ในงาน เป็นเคลือบที่มีอุณหภูมิสูง มีสีสันที่หลากหลายหลากหลาย ผลงานด้านสีเคลือบของโจวกัวเจินในช่วงเวลานั้นสามารถกล่าวได้ว่ายอดเยี่ยมในระดับประเทศ ผลงานในยุคสุนทรียาศาสตร์ นี้สะท้อนความหมายของจิตวิญญาณ รูปทรง เหตุผล ความสนใจ และความตระหนักในตนเอง

2.1ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Spanish dace”	2.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Anger”	2.3 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “The Daybreak”)

2.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Independence”	2.5 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) :: “Snow Leopard”

ชุดภาพประกอบที่ 2 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน “ยุคสุนทรียภาพ”

3. ยุคโบราณ (ค.ศ.1981 - ค.ศ.1988)

“ยุคโบราณ” โจวกั๋วเจินได้มีโอกาสไปยัง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ที่หางไกล เป็นแหล่ง “อารยธรรมลุ่มแม่น้ำเหลือง” เป็นการแสวงหาพลังเพื่อปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่ จึงทำให้เกิดชุดผลงานในช่วงยุคโบราณขึ้น โจวกั๋วเจิน ได้สำรวจวัสดุและซึมซับจิตวิญญาณของราชวงศ์ฮั่นและถัง โดยเฉพาะ ช่วงปี ค.ศ.1982 – 1983 โจวกั๋วเจินได้มีโอกาสไปสุสานของฮั่วชวีปี้ัง (Huo Qubing) ได้เห็นการแกะสลักหินของราชวงศ์ฮั่นเช่นม้าเหยียบเผ่าชงหนู เขาได้ตระหนักพบแก่นแท้ของประสพการณ์สุนทรียะคือแรงกระตุ้นของชีวิต การสร้างสรรค์ควรแสดงออกถึง ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ และ วิญญาณของชีวิต ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของมนุษย์กับธรรมชาติ”

3.1 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : Black Langur	3.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Yellow River”

3.3ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Fallen Leaves Return to Roots”	3.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Bull Temperament”

3.5 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Sandstorm”

ชุดภาพประกอบที่ 3 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน “ยุคโบราณ”

4. ยุคการแสดงออกใหม่ (ปีค.ศ.1988 - ค.ศ.2007)

“ยุคการแสดงออกใหม่อยู่ในช่วงเวลาระหว่างปีค.ศ.1988 ถึงปีค.ศ.2007 ซึ่งเป็นช่วงที่โจวกั๋วเจินมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัติวงการประติมากรรมเครื่องเคลือบอย่างมาก โจวกั๋วเจินได้นำการปั้นขึ้นรูปดินเหนียวแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการผลิตโอ่งขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่มีมากกว่า 8,000 ปีมาแล้วมาสร้างสรรค์ประติมากรรม กล่าวได้ว่าเป็นคือการมีจิตสำนึกท้องถิ่น การยกระดับอย่างแท้จริงของศิลปะ

4.1ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “: Wildebeest”	4.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Zebra”

4.3ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Roaring Africa”	4.4 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “A carefree walk”
4.5ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Contemplation”	

ชุดภาพประกอบที่ 4 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน “ยุคการแสดงออกใหม่”

5. ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ (ปีค.ศ.2007-ปัจจุบัน)

โจวกั๋วเจินได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเครื่องเคลือบอีกครั้ง ด้วยการสร้างผลงานเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ เขาได้นำผลงานเครื่องเคลือบชุดนักชัตรของจีนที่มีขนาดความสูงถึง 3.2 เมตร จัดแสดงบ้านเกิดของเขาที่เมืองอันเหริน มณฑลหูหนาน ซึ่งผลงานนี้ได้รับรางวัล “Guinness Best of China” เมื่อโจวกั๋วเจินสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เขาจึงได้สร้างศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบกลางแจ้งขนาดใหญ่ขึ้นอีก 3 ชิ้นสำหรับการแสดงในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น ได้แก่ “ยังมีหนทางอีกยาวไกล” “Leader Sheep” และ “กระทิง”

5.1ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Leader Sheep”	5.2 ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “Struggling Bull”

5.3ชื่อผลงาน (Artwork's Title) : “A heavy responsibility and a long way to go”

ชุดภาพประกอบที่ 5 ภาพผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั๋วเจิน “ยุคสู่สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่”

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์เทคนิค วิธีการการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เทคนิควิธีการการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ในช่วง“ยุคหมอก” โจวกั๋วเจิน ได้ใช้ผลงานของเขาเพื่อสะท้อนเวลาที่สำคัญๆต่าง และสะท้อนให้เห็นบริบทของสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยใช้ความสนุกสนานในวัยเด็ก ความสัมพันธ์ของครอบครัว และวิถีการดำเนินชีวิต เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านความสมจริงและเรียบง่ายผ่านรูปลักษณะของเด็กและคนชรา สร้างความรู้สึกอ่อนโยน ประกอบกับรูปทรงที่อึมเอมในความรู้สึก ความนุ่มนวล ความสง่างาม และความสวยงาม ผลงานที่ปรากฏในยุคหมอกอาจย้อนแย้งกับความรู้สึกในยุคที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น เมืองหลวงเครื่องลายครามนับพันปี การขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้นด้วยดินขาว แสดงพื้นผิวของเนื้อดิน

ในช่วง “ยุคสุนทรีภาพ” (ค.ศ.1960 - ค.ศ. 1981) โจวกั๋วเจิน ได้ค้นหาความสมบูรณ์แบบของรูปร่าง รูปทรงในงานประติมากรรม สร้างพื้นผิวเคลือบที่งดงาม โจวกั๋วเจินได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใหม่ ซึ่งผลงานของโจวกั๋วเจินในช่วงนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรม สะท้อนศีลธรรมและจริยธรรมของโลก สร้างความสมบูรณ์แบบของรูปร่าง รูปทรงในงานประติมากรรมด้วยสีเคลือบอุณหภูมิสูง ซึ่งในช่วงเวลานั้นกล่าวได้ว่าสีเคลือบของโจวกั๋วเจินเป็นจุดสุดยอดของประเทศจีน ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงถูกกำหนดให้เป็น “ช่วงเวลาสุนทรีภาพ”ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นผิวที่เป็นลวดลายของเครื่องลายครามดั้งเดิม วิธีการขึ้นรูปมีทั้งการหล่อน้ำดิน การปั้นเพิ่ม และการตกแต่งด้วยเคลือบอุณหภูมิสูง

ในช่วง“ยุคโบราณ” ซึ่งผลงานที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่า เป็นผลงานชิ้นเอก และยังเป็นที่น่าถกเถียงและยกย่องอย่างสูง ผลงานขึ้นรูปจากดินเหนียวผสมดินทรายสีม่วง งานเหล่านี้เปรียบเสมือนเศษดิน เรียบง่าย

และไม่โอ้อวด แต่กลับมีพลัง และสัมผัสถึงจิตใจของผู้คน งานที่เรียบง่ายแต่ไม่เรียบง่าย เป็นการค้นพบในช่วงวัย 50 กว่าปีของโจวกั๋วเจินที่ได้แสวงหาและได้พบคำตอบ “ความมีชีวิตชีวา ของศิลปะโบราณแบบตะวันออกที่เต็มไปด้วยจินตภาพและจังหวะ” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถึงแม้ว่า ขนาดของงานเหล่านี้ ไม่ยิ่งใหญ่แต่มีค่าดั่งหยก จิตวิญญาณแห่งอารยธรรมจีนห้าพันปี แสดงถึงควมมีลักษณะมนุษยนิยมและจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่มั่งคั่งและลึกซึ้ง ถือเป็น หนึ่งในงานศิลปะอมตะชิ้นรูปด้วยการปั้น การบีบ การจับ การกด

ในช่วงยุคการแสดงออกใหม่

ผลงานของโจวกั๋วเจิน ในยุคนี้ใช้วิธีขึ้นรูปแบบพื้นบ้านซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นภาษาที่แสดงออกอย่างแท้จริง ผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบสมัยใหม่ในยุคการแสดงออกใหม่นี้ เผยให้เห็นโลกแห่งภาพที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงและอารมณ์ที่ลึกซึ้ง “การไตร่ตรอง” เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ภาคภูมิใจ โจวกั๋วเจินได้นำเทคนิคโบราณของการขึ้นรูปโองขนาดใหญ่ ข้ามข้อจำกัดของการขึ้นรูปงานประติมากรรมเครื่องเคลือบ โจวกั๋วเจินใช้วิธีการสร้างเส้นดินเหนียวขดเพื่อขึ้นรูปศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบ เรียกวิธีการดังกล่าวว่า “การเต้นรำของเส้น” (Dance of Lines) ที่มีเอกลักษณ์ของตะวันออกมากที่สุด ถึงแม้ว่าเทคนิคการสร้างเส้นดินเหนียวแล้วนำมาขึ้นรูปนั้นจะใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่โจวกั๋วเจินยังคงเป็นผู้ที่ใช้เส้นดินเหนียวมาขึ้นรูปแบบขดได้อย่างลื่นไหลมากที่สุดของประเทศจีน ยิ่งไปกว่านั้นความดั้งเดิมของกระบวนการ ผิดสัมผัสที่ทิ้งร่องรอยเป็นเสน่ห์ เป็นความงาม เป็นเรื่องราว เป็นธรรมชาติและมีพลัง ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการยกระดับอย่างแท้จริงของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของจีน ที่โยยหาความเก่าแก่ ความดั้งเดิม และเนื้อสัมผัสพิเศษของเทคนิคการขดเส้นดินแบบพื้นบ้านแสดงคุณค่าทางสุนทรีย์แบบตะวันออก ดังที่โจวกั๋วเจินได้กล่าวไว้ “ศิลปะการสร้างเครื่องเคลือบดินเผา แบบดั้งเดิมเป็นงานฝีมือที่บริสุทธิ์ที่สุด และชิ้นงานจะถูกปกคลุมไปด้วยรอยนิ้วมือที่ถือเป็นรอยประทับทางอารมณ์ มีจิตวิญญาณของศิลปิน ที่เป็นอิสระในการสร้างผลงาน สามารถระบายจินตนาการและ พลังได้อย่างเต็มที่”

การวิเคราะห์ภาพรวมในช่วงยุคสุสื่องแวดล้อมอันยิ่งใหญ่

โจวกั๋วเจิน ได้สร้างปรากฏการใหม่ของการทำงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ สะท้อนอุดมคติ และความสุนทรีย์ และเปิดทรวงนะใหม่สำหรับงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน

โจวกั๋วเจินได้ขยายผลงานของเขาเป็นศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบขนาดใหญ่ตั้งวางกลางแจ้ง และได้พัฒนาวัสดุที่ใช้สำหรับขึ้นรูปประติมากรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ เพื่อเป็นการเติมเต็มประติมากรรมเครื่องเคลือบงานศิลปะบนชั้นวางไปสู่ประติมากรรมขนาดใหญ่กลางแจ้งได้

เป็นไปได้ว่าการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิด อนุรักษ์นิยม และไม่มีการพัฒนามาเป็นเวลานาน และต่อเนื่อง การที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง จะเป็นไปได้อย่างไร โจวกั๋วเจินได้กล่าวไว้ว่า “คนรุ่นเรา

ควรมีศิลปะเครื่องเคลือบเป็นของตัวเอง สะท้อนถึงลักษณะของยุคนี้ อุดมคติ และสุนทรียภาพของคนรุ่นนี้” “สิ่งที่เป็นอดีตคืออดีต ทำได้เพียงสื่อถึงอดีต ไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ วันนี้ไม่อาจเป็นตัวแทนของวันพ่่ຸงนี้ได้ เพียงแค่แสดงวันนี้เท่านั้นจึงจะมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับวันพ่่ຸงนี้” ขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้น

อภิปรายผล

โจวกั๋วเจินสร้างความก้าวหน้าและแสวงหาการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต เขากล่าวว่า “ศิลปะมีคุณค่าในความเป็นปัจเจก และคุณค่าอยู่ที่ผลงานสร้างสรรค์ ความเป็นปัจเจกไม่เพียงแต่อยู่ในความเป็นชาติเท่านั้น ยังควรรวมถึงความเข้าใจในรูปแบบของงานสมัยใหม่อย่างที่ถูกต้องอีกด้วย” ความเป็นชาติคือความเป็นปัจเจก การมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิม และยอมรับ ชื่นชมการบูรณาการวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

“วิวัฒนาการของรูปแบบงานศิลปะมักไม่ได้เกิดจากการสืบทอดมรดกของรุ่นต่อรุ่นโดยตรง แต่เกิดจากการค้นหาแรงจูงใจใหม่ เพื่อความก้าวหน้าจากระบบเหล่านั้นถือว่าแตกต่างจากตนเอง”

โจวกั๋วเจินแสวงหาแรงบันดาลใจขององค์ประกอบของจีนเช่น ประติมากรรมดินเผาจีนแบบโบราณ เพื่อให้ผลงานของเขามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาความหมายและความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งมีการทดลองวัสดุเพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน โจวกั๋วเจินได้ศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่จากต่างประเทศ ยิ่งทำให้การพัฒนางานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบ

ของจีนมีมุมมองที่มากขึ้น โจวกั่วเจินได้สะสมความรู้ ทั้งด้านวัสดุ และรากฐานทางเทคนิคของงานเครื่องเคลือบ และมีทักษะที่ยอดเยี่ยม เพื่อการบูรณาการผลงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบต่อไป

โจวกั่วเจินเสมือนเป็นบิดาแห่งเครื่องเคลือบจีนทำงานในดินโคลนและพื้นไฟของเครื่องเคลือบจีนมาเป็นเวลากว่าหกสิบปียังทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย โดยตั้งรกรากแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของจีนไว้สูง เขายังเป็นผู้บูรณาการเส้นห์แบบตะวันออกเข้ากับจิตวิญญาณและความหมายของศิลปะเครื่องเคลือบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว โจวกั่วเจินเป็นศิลปินที่จริงใจกับทุกคน เป็นผู้มุ่งมั่นในการอุทิศตนเองให้กับงานศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบ มุ่งมั่นที่จะรักษาความจริง และมุ่งมั่นที่จะสะท้อนจิตวิญญาณแห่งกาลเวลา และปลูกฝังความรู้สึกอันแรงกล้าของความภาคภูมิใจต่อรากเหง้าของชนชาติ

เอกสารอ้างอิง

Chen Long.(2014). “การวิจัยรูปแบบทางสุนทรียภาพของศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั่ว”เจิน.เจียงซี: สถาบันเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิน.

Hou Yangyang.(2013) “การวิจัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดทางวิชาการศิลปะของโจวกั่วเจิน”.ทรงป่าวจาย (10) : 187-199.

Hou Yangxiang.(2014). “ศิลปะของโจวกั่วเจิน.ประติมากรรม” (06) : 54-57.

Liu Longcai,& Zhou Guozhen.(2011). “จิตวิญญาณสูงสุดของศิลปะเครื่องเคลือบร่วมสมัย” . เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตประเทศจีน (04),106-108.

Jiang Liping.(2015). “โจวกั่วเจินที่ฉันรู้จัก” ศาสตร์และศิลปะเครื่องเคลือบ(03),27-43.

Jin Wenwei.(2003). “การรู้จักใหม่อีกครั้งของศิลปะประติมากรรมเครื่องเคลือบของโจวกั่วเจิน. : การประดับตกแต่ง. (07),69-70.

Sun Chen.(2008). “การมองเห็นความแยบยลจากความอ่อนน้อม” ศิลปะแบบศิลปะประติมากรรมรูปทรงสัตว์ของโจวกั่วเจิน.เจียงซี: สถาบันเครื่องเคลือบจิ่งเต๋อเจิน.

Yi Jingming.(2015). “ศิลปินเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียงของจีนร่วมสมัย” ชีวิตของเครื่องเคลือบ.ไถเปิง (04): 26-31.

Zhou Guozhen.(2011) “สมาคมแห่งความฝัน,คอลเล็กชั่นผลงานเครื่องเคลือบสมัยใหม่ของโจวกั่วเจิน” ปักกิ่ง: สำนักพิมพ์ศิลปะและวัฒนธรรมปักกิ่ง.

Zhou Guozhen.(1980) “พูดคุยถึงประติมากรรมเครื่องเคลือบ”. วารสารสถาบันเครื่องเคลือบ (01):43-49

Zhang Hongxia, Lin Langming,& Zhou Guozhen. (2019). ผู้บุกเบิกและประติมากรรมขนาดใหญ่ของเครื่องเคลือบดินเผาจีนสมัยใหม่.ประติมากรรม (06) : 64-71.